

XXIX Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 2014: variedad de tendencias y estilos de la escena latinoamericana y española

Miguel Ángel Giella

Once países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, México, República Dominicana, Uruguay y España) ofrecieron sus propuestas escénicas en esta XXIX edición (del 17 al 25 de octubre del 2014) del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz. El Gran Teatro Falla, Teatro del Títere La Tía Norica, la sala Central Lechera, ECCO Espacio de Creación Contemporánea Cádiz, así como diversos espacios al aire libre acogieron a las 23 compañías participantes que ofrecieron un total de 24 propuestas y 37 actuaciones.

Al igual que el año pasado, el 17 de octubre a la una de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz dio comienzo el Festival con la entrega, en esta ocasión, del XV Premio FIT de Cádiz Atahualpa del Cioppo al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), uno de los más grandes y espectaculares festivales que cada dos años convierte a la capital colombiana en un punto de referencia de las artes escénicas, reuniendo a las compañías de teatro más importantes del mundo provenientes de los cinco continentes. Horas más tarde, a las ocho de la noche, la compañía Carromato partió desde la Plaza del Palillero con el espectáculo de calle *Big Dancers*, de Pascual Varo, en la que cinco marionetas gigantes de cuatro metros de altura, y con impactantes efectos de iluminación, danzaron por las calles de Cádiz, llegando hasta las puertas del Gran Teatro Falla. Allí mismo, a las nueve y media de la noche, la Compañía de Antonio Canales presentó el espectáculo flamenco *Antonio Canales, una moneda de dos caras*. Se trata de una obra con un marcado carácter autobiográfico; un espectáculo puramente flamenco en sus conceptos y maneras, donde se mezcla su faceta más genuina como intérprete con la de bailaror. La bailaora Adela Campallo y un grupo de

Big Dancers, El Carromato. Foto: Kikifotógrafo

magníficos guitarristas y cantaores pusieron el broche final a esta excelente propuesta que el público del Falla premió con un largo aplauso.

Con motivo del 450 aniversario del nacimiento de William Shakespeare, se presentaron, a través de lenguajes contemporáneos, y como veremos más adelante, adaptaciones de algunas de sus obras. Entre ellas se encuentran *Romeo y Julieta de Aramburu* de los bolivianos Kiknteatr, *Otelo* de los chilenos Viajeinmóvil, y dos *Macbeth: Mendoza*, de los mexicanos Los Colochos y la española *Los Máchez*, adaptación de Juan Cavestany, dirigida por Andrés Lima.

La entrada del público que asistió a la puesta de *Romeo y Julieta de Aramburu* en la sala Central Lechera se hizo por turnos; de un lado los hombres, del otro, las mujeres. Una vez adentro, una larga mesa cubierta con un mantel blanco —formando una especie de pasarela— separa al público por sexos. Recostada sobre la mesa, vestida de blanco, se encuentra Julieta con la cara cubierta con un polvo blanco. La historia gira alrededor de una juventud instalada en la droga. El propio Aramburu —que hace las veces de narrador— y la actriz Camila Rocha protagonizan a los dos jóvenes enamorados. Hacia el final, la drogadicción de Julieta la induce a acabar con la vida de Romeo al inyectarle una sobredosis de cocaína. El público aplaudió esta

Otelo, Viajeinmóvil. Foto: Kikifotógrafo

particular interpretación de *Romeo y Julieta* aunque un tanto alejada de la versión original de Shakespeare.

Otelo, adaptación y dirección de Teresita Iacobelli, Cristián Ortega y Jaime Lorca, es mucho más que un montaje que mezcla seres humanos con marionetas. Según se indica en el programa de mano, el verdadero tema de *Otelo* es el feminicidio, no los celos; de ahí la actualidad de esta obra. Cabe destacar la fusión del trabajo actoral y vocal con la manipulación de las marionetas. Las actuaciones y la coordinación de Jaime Lorca y Cristina Ortega son, sin lugar a dudas, brillantes.

Mendoza, adaptación de *Macbeth* de Antonio Zúñiga y Juan Carrillo, bajo la dirección de este último, tiene lugar en la época de la Revolución Mexicana. Seis actores y tres actrices permanecen todo el tiempo en escena con el espectador muy cerca y ubicado a cuatro frentes. El mobiliario consta de una mesa y seis sillas plegadizas —en las que aparece el anuncio de la cerveza Corona, como cantina de pueblo— que se introducen o se sacan de escena y que según su disposición proporcionan los espacios en donde tiene lugar la acción. Resulta un acierto la participación del público durante la puesta, ya sea poniéndose máscaras o bebiendo botellas de cerveza proporcionadas por el elenco. Al comienzo de la obra, mientras la gente entra a la sala, la bruja,

sentada en uno de los lados, envuelta en una extensa manta blanca, sujeta una gallina. La manta se convierte en mantel, sostenido a lo largo por un actor y un espectador, por donde se asoman cabezas con las máscaras en la escena del banquete o, hacia el final, será una gran sogá en el suicidio de Rosario, esposa de Mendoza. La puesta mantiene la esencia de la obra enriquecida por la tradición mexicana. Los protagonistas no son Lady Macbeth y su esposo sino el general Mendoza y su mujer; en ambos casos comparten el deseo desmedido por conseguir el poder. Se trata de una lectura ficcional ya que no hay ningún dato histórico mexicano; sólo se nombra a Villa. La pieza duró 130 minutos, pero no se movió un solo espectador. El público disfrutó de un portentoso texto y una admirable actuación. El espectáculo obtuvo el Premio del Festival de Almagro.

Como apuntábamos arriba, *Los Máchez*, adaptación de Juan Cavestany, fue la puesta española dirigida por Andrés Lima. La acción tiene lugar en la Galicia actual, en la que Máchez, consejero de la Xunta, llega a ser presidente. En este montaje, el sanguinario proceso para conseguir el poder en la obra de Shakespeare es trasladado (aunque resulta un tanto forzado) a las peleas de partido en la Galicia Autonómica. La escenografía es una especie de cubo blanco, con un acertado juego de luces, muy cambiante, según el

Mendoza, Los Colochos Teatro. Foto: Kikifotógrafo

estado de ánimo y la situación de los personajes. Entre ellos destacan dos actores con muchas tablas: Carmen Machi (Sra. Máchez) y Javier Gutiérrez (Sr. Máchez). Como en la anterior versión mexicana, el resto de los actores y actrices se desdoblan en múltiples personajes (aunque, en este caso, las brujas son tres Meigas; la magia y la superstición están presentes) y lo hacen con mucho talento.

La compañía chilena Nuestra trajo al FIT *María Teresa y Danilo*, de Catherine Bossans, dirigida por Sofia García Oportot. La obra retrata la problemática de la educación en Chile. La puesta muestra a una profesora, cansada por lo duro del oficio, y a su hijo que sueña con ser profesor. De forma cotidiana, se revela la realidad de los profesores en Chile, sus esfuerzos, sus luchas y sus sueños. El hijo desea ser profesor para mejorar la vida de sus futuros colegas; la madre, si bien ama su trabajo, sufre por no cambiar una realidad que le resulta injusta. La actualidad chilena (y la de otros países, incluida España) está presente ya que la obra pone de relieve las demandas de la sociedad por una educación de calidad y accesible para todos. La pieza fue la ganadora del Festival de Teatro Juvenil de la Municipalidad de Las Condes 2014.

Vueltas Bravas Producciones (Colombia) presentó *Miss Julia*, adaptación bilingüe de J. Ed Araiza (Siti Company, NY) de la obra de August Strindberg. Según se indica en el programa de mano, *Miss Julia* es una colaboración internacional entre el actor colombiano Jhon Alex Toro, la artista internacional de teatro Tina Mitchell, la actriz colombiana Gina Jaimes, la violinista estadounidense Helen Yee y el director de escena italiano Lorenzo Montanini. La acción tiene lugar en la noche de San Juan en una Colombia rural. La puesta en escena evidencia un teatro físico, en el que los intérpretes efectúan movimientos muy precisos, y en la que se nos cuenta la historia de Julia y su sirviente Juan, en inglés y en español. La lucha de clases está presente, así como el poder y la sumisión, la señorita y su criado.

Teatro Abya Yala (Costa Rica) presentó *El patio* de Óscar González, David Korish y Janko Navarro. Un espectáculo inteligente y sensible acerca de la complejidad de la construcción de la identidad masculina. Un par de excelentes actores (Óscar González y Janko Navarro) es suficiente para mostrar, mediante una serie de escenas aparentemente desconectadas, los distintos aspectos de este proceso: el compañerismo, la competencia, la identificación sexual, la influencia familiar, las mujeres y los otros hombres. Poco texto y mucha expresión gestual y corporal bastan para transmitir un mensaje que, consecuentemente, también tiene idas y vueltas, alternancias de sombras y

lucen, explorando una gran gama de emociones con las que todo espectador, puede, sin duda, identificarse.

La compañía Teatro Avante, ubicada en Miami, estuvo presente con *Al pie del Támesis*, de Mario Vargas Llosa, bajo la dirección de Mario Ernesto Sánchez. La acción se desarrolla en el Hotel Savoy de Londres, donde se aloja Chispas, un hombre de negocios peruano. A su habitación llega Raquel, la hermana de su mejor amigo de la infancia, Pirulo, con quien perdió contacto hace 35 años. Se inicia una conversación entre ambos a través de la cual se rememora el pasado y se desvelan secretos personales. Chispas se da cuenta que la mujer que tiene enfrente no es más que su amigo Pirulo. A partir de ese momento el peso de la puesta recae sobre el ambiente psicológico de los personajes. Los temas fundamentales sobre los cuales se desarrolla la pieza son: la sexualidad, la homofobia, la amistad, la identidad y los prejuicios. Tanto Raquel (Marilyn Romero) como Chispas (Julio Rodríguez) estuvieron convincentes, mientras que Mario Ernesto Sánchez mostró su amplia experiencia ante un texto arduo.

Teatro del Azoro (El Salvador) puso en escena *Los más solos* de Egly Larreynaga y Luis Felpeto. La acción tiene lugar en el pabellón psiquiátrico del penal de Soyapango, en San Salvador. Según contaron en uno de los foros,

Al pie del Támesis, Teatro Avante. Foto: Kikifotógrafo

las cuatro actrices que trabajan en la obra, para llevarla a escena, compartieron vivencias durante siete meses con enfermos mentales recluidos en el psiquiátrico. Al fondo del escenario una pantalla gigante proyecta imágenes del lugar y de los individuos que la habitan hacinados como en una especie de infierno. Se utiliza la locura para hablar de una sociedad desquiciada. El mismo sistema que los empujó hasta este psiquiátrico es quien les da la espalda y los olvida en este lugar siniestro. Las cuatro actrices resolvieron el difícil papel de hombres poniéndose pañuelos en la cabeza, imitando la voz, el caminar, en fin, mostrando una gran capacidad de interpretación. Al final, la audiencia, sorprendida por las caracterizaciones, aplaudió la magnífica actuación de este grupo de mujeres salvadoreñas.

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana presentó *Caribe Deluxe* de Marianela Boán. El montaje pretende realzar la profunda belleza del Caribe, combinando danza, teatro, lirismo y canto. La pieza, de una hora de duración, trata de desenmascarar ese Caribe idílico que se vende al mundo. A pesar de la pobreza, como un paraíso saqueado, el Caribe es capaz de disfrutar de la vida a través del humor, del afecto, incluso del sentido común. El espectáculo tuvo una buena acogida por parte del público del Falla.

Tebas Land, obra escrita y dirigida por el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco y llevada a escena por la Compañía Complot de Uruguay, explora el parricidio y la creación teatral. Una jaula del tamaño del escenario encierra una cancha de baloncesto dentro de una prisión. Al fondo, una serie de pantallas muestran en vivo lo que sucede en el penal desde distintos ángulos; por momentos, se filman los propios personajes, y en otras ocasiones aparecen imágenes del exterior. El dramaturgo (Gustavo Saffores) intenta escribir la historia de un joven humilde llamado Martín (Bruno Pereyra), víctima de la violencia paterna, quien ha matado a su progenitor. Al mismo tiempo, Pereyra interpreta a Federico, el actor que va a personificar a Martín en la obra. Los encuentros se dan en la cancha de baloncesto; los actores entran y salen de la jaula estableciendo un vaivén continuo entre el afuera y el adentro, el público y la escena. Asistimos a un juego permanente entre ficción y realidad, drama y actuación. Durante uno de los Foros, Sergio Blanco manifestó que “el texto se presenta, no se representa”. De ahí, que en el tono de la actuación de los actores, si bien expresado con rigurosidad, se echaran en falta los matices y se evitaran las emociones que, tal vez, en otra lectura del texto hubieran sido posibles.

Ron Lalá (España) en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico presentó *En un lugar del Quijote*, bajo la dirección de Yayo Cáceres. El público del Gran Teatro Falla fue testigo de uno de los mejores montajes presentados en esta edición. En un escenario abarrotado de libros antiguos y manuscritos, Miguel de Cervantes decide escribir una novela de caballería en la que el protagonista es don Quijote. Así es como comienza la adaptación de esta obra fundamental dentro de la literatura universal, en la que el hidalgo Alonso Quijano recrea sus maravillosas hazañas como caballero andante. La música y la palabra se fusionan en un “teatro-fiesta” llevado a cabo con la estética del teatro popular. Música en directo (percusión, guitarra y teclados), micrófonos para las canciones, actores y actrices que cambian de rol para interpretar múltiples personajes, practican esgrima, boxeo, todo lo físico está siempre integrado, un vestuario acorde con la época y una iluminación conforme con las necesidades escénicas en cada momento. Espectáculo intenso, emotivo, resuelto por un grupo de actores con mucho talento.

La Compañía Marta Carrasco (España) presentó *B. Flowers*, creación y dirección de Marta Carrasco. La propia Carrasco, junto a Anna Coll y Majo Cordones, propone un paralelismo evidente entre las flores y la mujer. Más allá de la belleza, la armonía y la sensualidad, se trata el tema de la super-

En un lugar del Quijote, Ron Lalá-Compañía Nacional de Teatro Clásico. Foto: Kikifotógrafo

B.Flowers, Compañía Marta Carrasco. Foto: Kikifotógrafo

vivencia, de la negativa a la marginación y al maltrato. Las imágenes son ricas en colores brillantes en los que destacan sobre todo el rojo, el amarillo y el verde, además del blanco traslúcido del telón de plástico al fondo de la escena. Un montaje concluyente de danza-teatro que derrocha ironía, precisión y sarcasmo, y en el que tanto la música —Mendelssohn, Vivaldi, Bach, Puccini— como las canciones —“Capullito de alhelí”, “Angelitos negros”— contribuyen de forma singular al éxito de esta obra.

Laurentzi Producciones (España) trajo a Cádiz *Cuarteto del alba* de Carlos Gil Zamora, bajo la dirección de Lander Iglesias. La desesperanza y el tedio del hombre contemporáneo están presentes en esta obra, en la cual no hay protagonistas concretos sino “entes escénicos”, entes abstractos, alegóricos. Es así como denomina el autor a los cuatro actores que intervienen en la puesta, que son los encargados de construir un mundo caótico a través del dolor, la lucha política, la cárcel, la violencia, la destrucción que conforman las drogas, el amor. Durante uno de los foros, Carlos Gil apuntó que el texto propone un lenguaje escénico moderno, multidisciplinar, muy físico, que no se logró en escena. Coincidió con lo que se apunta de la pieza en el programa de mano, ya que “se trata de una textualidad con una carga de poética que la coloca en una órbita que escapa a estructuras convencionales, pero que posee una innegable fuerza en sus imágenes”.

Teloncillo Teatro (España) presentó una pieza de pequeño formato (30 minutos) bajo el título de *Nidos*, de Ana Gallego y Ángel Sánchez, sobre poemas de Carlos Reviejo y Gloria Fuertes, en la que se combinan el juego, las imágenes, los animales y muchos colores, con canciones y música en directo. El espectáculo, dirigido a la primera infancia, obtuvo el Premio FETEN 2014.

Pez Limbo (España) trajo dos espectáculos: *Espinazo o callos* y *Lana*, de Raúl Camilo Sanz, Begoña Martín Treviño y Eduardo Hernando Villarrodoná. Al igual que *Nidos*, la primera es una pieza de pequeño formato (20 minutos) y refiere a una mujer en aprietos que acude a su carnicero de confianza para pedirle algo poco corriente. La obra se mueve en el terreno de la incertidumbre que desemboca de forma brutal en una trasgresión que llega al canibalismo. Montaje y actuación muy trabajados y dispuestos a jugar con la sensibilidad del espectador de forma efectiva e inteligente. *Lana* cuenta la historia de un taller de costura por el que pasan una variedad de personajes que van “desmadejando” la delirante trama de este montaje. Se trata de un espectáculo de calle sin texto. Teatro, danza, títeres, máscaras, música, efectos sonoros y visuales se combinan en esta obra teatral muda que traslada al espectador desde la realidad al mundo de los sueños.

Grupo de Dança Primeiro Ato (Brasil) presentó *Pequenos Atos da Rua*, con coreografía de Suely Machado. Inspirado en los cuentos y en el realismo de la escena cotidiana, este grupo de bailarines transformó la Plaza de la Catedral en un ambiente de sueños y posibilidades. También en la Plaza de la Catedral el grupo chileno Tryo Teatro Banda presentó *Afrochileno*, con dramaturgia de Francisco Sánchez. La pieza trata de la llegada de esclavos africanos a Chile, en pleno proceso de independencia. Espectáculo juglaresco con cinco actores que cuentan la historia de Babelumba, un joven africano capturado en el Congo, su país de origen. La propuesta del montaje se basa en las acciones, en lo gestual. El grupo mostró un trabajo riguroso y serio en el que destacan la oralidad y un verdadero talento musical al tocar instrumentos no convencionales.

El Espejo Negro presentó *La cabra* de Ángel Calvente, una de las obras más emblemáticas de la compañía malagueña. La pieza gira alrededor de una troupe de marionetistas gitanos que, sobrados de talento y desparpajo, irrumpen en medio de la plaza con música en directo y enlatada, con cantes flamencos y auténticos zapateados sobre cajas de cartón realizados por La Cabra, y una abuela bailaora de goma espuma, pegamento y fieltro, en un muy singular cuadro flamenco. En la misma Plaza de la Catedral, la Compañía Teatraro (España) fue la encargada de clausurar el teatro de calle con *Sfera* de José

Fernando Delgado. La pieza trata sobre la relación caótica entre el hombre y la naturaleza. La puesta fusiona danza-teatro y nuevo circo. Los efectos especiales, las acrobacias aéreas, la música, la iluminación y la forma que manipularon los elementos dejaron al público asombrado ante tanta creatividad.

La XXIX edición del FIT se cerró en el Gran Teatro Falla con una sorprendente fusión llamada *A+A*, protagonizada por el bailarín español Ángel Corella y su ballet, y por el violinista libanés Ara Malikian y la excepcional participación de miembros de la escuela de cuerdas La Orquesta en el Tejado. Bailarines y músicos complementaron un espectáculo muy completo en el que sonaron composiciones de Tchaikovsky, Arvom Part, Humberto Armas, Joan Valent y Ara Malikian. Estos dos grandes creadores conectaron con el público gaditano para presentar un fascinante programa lleno de encanto, fuerza y sugestión.

Entre los Actos Complementarios figuran: el XVIII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas (del 17 al 19 de octubre) que, coordinado por Mariana González Roberts, tuvo como tema “La piel de la serpiente. Poéticas de la transformación”. Coordinados por Eberto García Abreu se celebraron los Foros de Creadores, en los que tomaron parte los grupos de los espectáculos participantes en la muestra del FIT y el VIII Encuentro de Investigación Teatral Cruce de Criterios: “Plataforma Teatral de creadores Clásicos y Contemporáneos: Escrituras, Intervenciones, apropiaciones y reescrituras escénicas en Iberoamérica”, en el que participaron Rómulo Pianacci, Mario Rojas, Osvaldo Obregón, Claudia Villegas-Silva, Nel Diago, Beatriz Wey, Davide Carnevali, Marina Lamus Obregón, Luis A. Ramos-García, Jorge Prada Prada, Lola Proaño Gómez, Juan Pablo David Ricaurte Londoño, Raquel Rojas, Pedro Franco, Vivian Martínez Tabares, José Luis Ramos Escobar, Juan Manuel Múnera Vasquez, Alicia del Campo, Soledad Lagos, Sebastián Vila, Horacio Videla Montero, José Luis García Barrientos, Victoria Pérez Royo, Nancy Lee Ruyter y Diego Aramburu. Se realizó la presentación de publicaciones teatrales: *Conjunto* (172); *Multimedia por los 50 años de Conjunto (1964-2014)*; *Antología de teatro ecuatoriano contemporáneo* (selección y prólogo de Aristides Vargas); *Aristides Vargas: Teatro en las fronteras* (prólogo de Vivian Martínez Tabares); *Sistema*, de Abel González Melo; *Gestos* (57 y 58); la nueva edición de *La interpretación del teatro como construcción visual* de Juan Villegas; *La razón pertinaz* de José Luis García Barrientos; *A mi pueblo no le gusta el Teatro* de Victor García; *Cádiz en mi corazón*, de Abel González Melo; *El teatro, campo de fuerza y juego experimental*. *Actas XVII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las*

Artes Escénicas 2013, con ed. y prólogo de Dora Sales; *Víctor Jara, su vida y el teatro* de Gabriel Sepúlveda; *Tebas Land* de Sergio Blanco; *Una montaña en el horizonte: Los Audaces, Cuarenta y cinco años de teatro arequipeño*, edición crítica y anotada de Luis A. Ramos García, prólogo de Ernesto Ráez; *Revista Galega de Teatro* (80, otoño 2014); *Celebrando la vida III* de Freddy Ginebra Giudicelli; *Primeiro Ato – 30 anos* de Gloria Reis; *Revista SCNK*; *Pintores en el escenario teatral* de Marina Lamus Obregón; *Ateatro Revista* (20 y 21); *Los hermanos* de Plubio Terencio Afro, intro., traducción filológica, notas y versión espectacular de Rómulo Pianacci et al.; *Revista Teatros* (19); *Mientras viva la memoria*, homenaje a José Manuel Freide, de Exfanfarria Teatro.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz se llevó a cabo el Homenaje al coreógrafo y bailarín madrileño Angel Corella por su trayectoria y reconocimiento internacional. Acertada programación la de esta XXIX edición del FIT y excelente acogida por parte del público gaditano a todos los espectáculos.

Carleton University